

小学水墨画的教与学

作者：郑万余

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-03-21 15:05

在多元化的现代社会里，人的发展成为社会发展的主题，人们在不断追求自身价值的完善。在今天，“人文”教育已成为社会的强烈呼唤和主流。美术已不仅仅是技能教育，而应是文化教育。在这样一个文化渲染中，通过含有特殊意义的儿童水墨画教学，提高孩子的人文素养，已成为我们的共识和努力的方向。那么在小学美术课程里如何进行水墨画的教学呢？

一、水墨画在美术中的独特性

美术是人类文化最早和最重要的载体之一。运用美术形式传递情感和思想是人类历史中的一种重要的文化行为。列夫·托尔斯泰将艺术视为人与人之间交流的一种手段，就像人们用语言传达思想一样，人们也用艺术在交流情感。蔡元培说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养情感为目的者也。”

新课标指出：“要以人为本，挖掘学生自身的个性，体现人的价值，完善人的品质。”而社会正呼唤具有高尚品质的人。美术教育正是这样一个重要的文化阵地。其作用不言而喻。新课程标准提出了“美术课程具有人文性质，是学校进行美育的主要途径，是九年义务教育阶段全体学生必修的课程，在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用。”而水墨画简练概括的造型，出神入化的运笔，富于变化的墨色，不仅为我国广大人民群众所喜爱，而且在世界艺术之林中也享有很高的声誉。水墨画有着深厚的传统文化底蕴，它在引导学生参与文化的交流和传承的作用无可替代。水墨画已成为新时代的人文情操教育手段，它的笔墨既能协调手部肌群，促进儿童大脑发展，又可以锻炼学生的审美能力和艺术感。因而，在当代美术教育中应更加重视水墨画的教育教学。

二、水墨画教学内容的趣味性

对于小学生而言，自主意识尚未完全形成，对于这一新生画种也一知半解，适当地引导学生从一些优秀的传统作品中学习学好水墨画，学会欣赏、感悟是必要的。

在欣赏齐白石的虾时，我给学生讲齐白石老爷爷为了画好虾就亲自养了一些虾经常进行观察，所以他画的虾特别生动。如：“吴带当风，曹衣出水”，“吴道子一日之间绘成嘉陵江300余里的壁画，而李思训几月足不出户”的故事，让学生感受中国画艺术的博大精深，发现各种不同的表现方法和笔墨的巧妙之处。

前不久，我上了一节美术公开课，课题叫《水墨游戏》。课始我以达·芬奇画鸡蛋的故事导入，激发了学生的学习兴趣，因势利导让学生讨论交流会用怎样的方法画鸡蛋，学生说出了许多方法，如：用铅笔画、用水彩笔、用蜡笔等。师小结过渡：这些方法都很好，但是老师今天不许你们用这些方法来画，老师要介绍一种新的画画方法给你们。很自然地过渡到要学习的内容《水墨游戏》。师：“你们知道那些关于水墨画的知识？说给老师听听。”（学生各抒己见。）师：“老师在这儿为大家准备了一张宣纸，请你们用墨汁在宣纸上画个鸡蛋给老师看看。逐步提出不同要求，按照老师说的要求来画鸡蛋。”学生在画中激发了兴趣。师：“你们画得非常好，比达·芬奇小时候画得好多了，让老师也学到了很多水墨画知识。不过仅让你们画鸡蛋太简单了，我还想再考考你们。”师：“我觉得你们画的鸡蛋像一幅好看的画，你能说说看像什么吗？”（简单的鸡蛋能让人产生丰富的联想，在画好的鸡蛋上添上几笔，让它变成一个动物、人物或是其他东西。在这个环节，教师让学生学着用水和墨来表现事物）最后师小结：

“画的表现方式多种多样，同学们可以大胆尝试用自己的方法去画，老师相信，你们都能够取得成功。”

纵观整个教学，教师通过对水墨画的教学活动，使学生发现自己的能力，建立起大胆创造的信心，让学生在动手操作的过程中把自己潜在的创造力充分表现出来。这种创造的过程使学生体会到了成功。每个学生的点滴创造不能受到大家的尊重，同时也学会了尊重别人，唤起学生美好的情感，建立起健全的人格。

三、水墨画教学方法的多样性

教育家苏霍姆林斯基曾说过：“在人的心灵深处，都有一种根深蒂固的需要，这就是希望感到自己是一个发现者、研究者、探索者。而在儿童的精神世界中这种需要特别强烈。”目前，小学水墨画教学过多采用临摹，使学生产生单向的审美和思维定势，阻碍了学生的自主创造意识，造成思维闭塞，从而在一定的程度上导致主题情感创造意识的失落。黄宾虹曾说：“艺术之事，所贵于古人者，非为拘守旧法，固定不变者也。”因此，在儿童水墨画教学中，应抓住儿童的心理特征与行为习惯。那么，如何更好地有创造性地进行水墨画教学呢？

1 游戏激发兴趣。古人云：书画同源。书法讲究的是用笔用墨，水墨画讲究的是线条，线条是水墨画的生命线。因而，在水墨画教学中，要让学生做线条游戏，在宣纸上随意拖出一根线条，在不经意间让线条游离在纸上，在此过程中，体验使用毛笔作画的感觉。不知不觉中，儿童就会在饶有兴趣当中发现隐形的变化，感受到线的柔韧与墨的干湿，顺理成章地掌握水墨画的常识。

循规蹈矩地一笔一画，时间一长，学生就会乏味。那么水墨游戏刚好符合学生的心理，孩子们处在玩耍之中，在纸上随意地洒墨，用嘴尽情地吹墨，水与墨肆意地流淌，本是无心的，但加上孩子天生的想象力，加以联想。一棵棵小树，一块块田野，一片片山坡跃然纸上，再加上一些跳跃的人或小动物，整幅画顿时精彩起来，学生也兴趣盎然。

2 生活孕育创新。生活是创作的源泉。美国教育家罗恩菲德早就指出：“在教育中，艺术中介一种达到目标的方法，而不是一个目标，艺术教育的目标是使人在创造过程中变得富有创造力，而不管这种创造力，将施用于何处。假如孩子长大了，而由他的美感经验获得较高的创造力，并将之运用于生活和职业，那么艺术教育的一项重要目标就已完成。”所以，在水墨画教学中，扩展学生表现的内容是十分重要的。在学生基本掌握了水墨的技能技巧表现方法时，选择一些具有人文性的素材，带领孩子们走出校门，写生家乡的具有厚重历史和文化的景点，既为学生的创作积累了素材，又得到了文化的熏陶。

教学《有形的世界》一课，让学生走出教室，来写生校园内各类普通的房子。在写生中引导观察，并要求学生用减法方式，减去不入画的部分，补充一部分，使构图完美，意境更充实；要学生用夸张变形的手法表现高的更高、矮的更矮，根据主观感受表现情趣，加强艺术的感染力。这样的效果，全班几十人的作业，一人一模样，共性中有个性。写生提供了创作的源泉，经过艺术概括，去粗取精，创造出的是比现实景物更有个性、更为鲜明的形象。

学生性格天真，有着独特的感受能力，想象力十分奇特，他们作画无拘无束，任意驰骋，绘画作品构图到用色不拘一格，大胆夸张、变形作品单纯而简练，稚气十足。儿童的这种心理正好符合水墨画的特点。水墨确立的是“外师造化，中得心源”的创作原则，“气韵生动”的审美标准，并有“以形写神”“得之象外，缘物寄情”等艺术理论，这一特点为学生提供了张开他们想象的翅膀。当孩子能够用水墨画抒发自己的感觉，当孩子借助水墨画表达心中的兴奋之情，体验到成功的喜悦，这些作品将成为孩子心中的珍宝。

艾斯纳指出：“任何一种艺术问题都不会有唯一正确的答案，都可以作多种解释。没有什么法则能告诉学生究竟是他还是她的解释才正确”。所以在水墨画教学中，我们要充分尊重学生的个性特点，在教学实践中继承与创新，探索出行之有效的水墨画教学的新思路、新方法，以激发学生的学习兴趣，以发展为根本，不断提升自身的修养，重视培养学生的人文精神和审美情趣，使学生在创作之中受到熏陶和感染，形成健康的人文素养，使美术教学更加有效。